

□程丽芹

传统文化融入高中美术教育策略探析

□孙雪飞

推动传统文化融入高中美术教育，不仅有利于弘扬和传承民族文化，也有利于丰富美术教育资源，深化美术课程改革。然而，二者的融合并非简单的知识传授或技法模仿，而是需要全面深入挖掘传统文化中的美育价值，结合学生认知特点，从课程体系、教学方法、实践研讨等多个方面入手，推动学生全面体会传统文化的巧思意境，深入理解中国画的气韵精神，促使学生全身心投入感知、理解和创造，从而深入领悟传统文化精髓，切实锻炼和提升学生的审美判断力、艺术表现力。

优化课程体系

推动传统文化融入教学过程

推动传统文化融入高中美术教育，优化课程体系是关键。优化课程体系并非简单增删教材内容，而是需要从内在关联逻辑出发，整合散落的文化知识点，将其打造为模块化、系统化的课程体系。其一，构建跨学科融合模块。传统文化内容丰富，涵盖历史、文学、哲学、民俗等多个方面，以美术学科素养为核心，打造跨学科融合模块，让学生在学的过程中深化对传统艺术、传统精神的理解。例如，美术教师可以联合语文老师共同开发“诗意丹青——中国画的文学意境”模块，引导学生在赏析中国画的过程中，体会其中蕴含的文化意境，鼓励学生尝试书画印结合创作，全面提高学生的核心素养。其二，设置阶梯式、螺旋上升式学习

模块。针对高一的学生，可以设置“民间色彩揭秘”“传统纹饰赏析”等模块，注重激发学生学习兴趣。针对高二的学生，可以开设“水墨画意境营造”“书法艺术形式分析”等模块，深化学生对传统文化和美术教育的理解。针对高三的学生，可以开设“文化创意产品设计”“传统元素的当代转换”等模块，鼓励学生积极开展探究与创造。通过以上模块化设计，在确保传统文化教育系统性、连贯性的基础上，尊重学生兴趣爱好，为学生提供更多选择，将传统文化从静态、抽象的知识转化为鲜活、具体的学习经验。

创新学习情境

促进传统文化深度理解内化

随着时代的发展进步，高中生的审美观念发生变化，促进传统文化融入高中美术教育，需要创设多元化、沉浸式的学习情境，才能有效激发学生情感共鸣，深化学生对传统艺术的理解。其一，有效突破时间和空间限制，打造视觉化学习情境。例如，在学校美术馆举办“古代书斋器物展览”，复原古代书斋一隅，展示笔墨纸砚，布置盆景文物，并配合雅集背景音乐，让学生全方位感受古代文人高雅清新的精神生活；可以利用虚拟现实、增强现实、高清数字技术等复刻再现“孙子文化”，让学生体验“孙子兵法”的智慧和奇妙。其二，调动触觉、听觉、嗅觉等多个感官，让传统文化可感知、可触摸，深化学生体悟。例如，在书法教学中，教师不仅可以从听

觉方面入手向学生讲解写作要领，还可以从触觉入手，给学生提供不同字体的拓片，让学生闭眼触摸，使其充分感受线条的起伏，帮助学生了解掌握执笔力度。在传统工艺课堂上，教师可以组织学生进入“大师工坊”、生产车间，亲手体验制瓷的乐趣，亲自参与扎染过程，以真材实料的触感让学生化身“小小手工艺人”，体会“技”与“道”的统一，让传统文化不再是课本上遥远、抽象的知识，不断深化学生对传统文化的了解与喜爱。

开展实践探究

促进传统文化当代理解与表达

推动传统文化融入高中美术教育需要与时俱进。结合学生学习需求和兴趣爱好，开展一系列实践项目。鼓励学生积极创新，让传统文化在现代社会保持生机与活力。首先，需要贴近学生生活确定研究主题。如给学生布置“探索传统符号在当代生活中的应用”主题，让学生自由选择龙纹、凤纹、缠枝纹等传统纹样，采用多种方式了解其演变历史，明晰各个纹样背后蕴含的文化寓意，在此基础上，鼓励学生发挥创意，自由想象，自行设计一套传统纹样作品。其次，可以打造“鉴赏—探究—创作—反思”的学习闭环，引导学生围绕确定的主题，搜集与传统文化相关的作品，通过查阅文献资料、观看影像记录、小组合作讨论等方法，促进学生了解研究主题并搭建系统化研究框架，为后续开展研究奠定坚实基础。在探究阶段，引导学生围绕主题提出核心问题，通过发放

调查问卷、采访非遗代表性传承人、开展田野调查等方式收集信息和资源，形成系统化观点。在创作阶段，鼓励学生结合实际情况，选用恰当的艺术媒介对搜集到的传统元素进行创造性转化，产出国画、书法、篆刻、影像等作品。在反思阶段，可以定期举办作品展览，组织创作说明会、举行班级辩论赛，以多种方式鼓励学生呈现学习成果，引导学生回顾探究历程，发现并解决问题，及时梳理收获与启示。最后，需要建立健全创新与容错评价机制，采用过程性评价与结果性评价相结合的评价方法，在关注作品技法熟练度的同时，重视学生创作过程和思维过程，鼓励学生大胆尝试、积极创新，将学生由传统的、被动的接受者培养成为主动建构者、创作者，从而培养更多兼具文化自信和创新能力的新时代人才。

推动中华优秀传统文化融入高中美术教育，是一项意义深远的长期性、系统性工程。优化课程体系，创新教学情境、开展实践探究三条路径相互交织、层层递进，构成一个“输入—内化—输出”的育人闭环，推动高中美术教育从知识技能传授转型为核心素养培育。同时，在融合的过程中，需要不断提升教师传统文化素养，需要社会各界协同，让学生从一花一鸟中看到宇宙人生，从笔墨丹青中体悟人文风骨，让传统文化的种子在学生心灵中生根发芽，焕发出历久弥新的生命力。

【作者单位：山东省滨州市惠民县第二中学。本文系2025年滨州市教育科学研究院体育美育教育专项课题“AI GC赋能社会美育资源创新模式研究”（课题编号：2025BZMY013）阶段性研究成果】

以“视觉赋能+数字人教师”创新课堂教学互动生态

□刘蕾

教育部等五部门联合印发的《“人工智能+教育”行动计划》提出，“推动人工智能与认知科学、脑科学、心理学、教育学等多学科领域交叉，创新教育研究范式，深化对教育规律、认知发展等的理解”“利用人工智能赋能教师教学”。伴随着人工智能、虚拟现实技术、多模态交互技术与教育教学的深度融合，视觉赋能结合数字人教师的新型教学模式，逐渐成为重构智慧课堂、创新互动生态的重要路径。其中，视觉赋能通过动态化、立体化、场景化的视觉呈现，打破传统教学的视觉局限；数字人教师依托拟人化、智能化、全天候的交互优势，补齐传统课堂互动短板。二者深度融合，有利于改变灌输式教学格局，构建沉浸式、全员化、个性化的新型课堂互动体系，为课堂教学改革、教育提质增效提供坚实的技术支撑与实践方向。

视觉场景重构

筑牢课堂互动基础

视觉是学生获取知识、参与课堂互动的重要渠道，传统平面、静态、抽象的教学展示形式，一定程度上降低了知识的吸引力。依托视觉赋能技术联动数字人教师，能够全方位重构课堂教学场景，将抽象知识具象化、枯燥内容生动化、遥远场景真实化，为高效课堂互动奠定基础。依托三维可视化、AR虚拟叠加、动态影像还原技术，搭配数

字人情景演绎，可实现全学科场景沉浸式教学。例如，华东师范大学“大模型数字人赋能师范生实践教学能力提升”项目中，研发了面向师范生实践教学能力培养的教育元宇宙空间，利用大模型驱动不同特点的数字人学生，构建了真实多元、开放灵活、安全可控的融合实训空间。同时，数字人可依托视觉智能识别技术，优化课堂视觉层级，通过重点高亮、分层展示、动态标注等方式聚焦核心知识点。课前以趣味视觉动画配合数字人导学吸引学生注意力，课中以结构化视觉素材辅助知识讲解，课后以可视化知识图谱梳理体系，持续激发学生自主学习性，让学生主动融入课堂，为深度师生互动、生生互动创造良好条件。

交互模式升级

激发课堂内生活力

传统课堂互动形式单一，存在互动频次低、参与人数少、互动深度不足等问题，难以实现全员高效参与。依托计算机视觉感知与数字人多模态交互技术，能够打破传统互动壁垒，构建人机协同、全员参与、实时响应的新型交互体系，全面激发课堂活力。数字人教师搭载语音识别、视觉姿态捕捉、情绪感知技术，可实时捕捉学生举手、坐姿、面部状态等课堂行为，精准回应学生提问、实时解答课堂疑惑。相较于真人教师，数字人具备多分身协同能力，课堂中可分工完成知识讲解、随堂提问、小组引导、个性化答疑等工作，实现全员

同步互动，解决传统课堂互动覆盖不全的问题。例如，苏州大学传媒学院《新媒体运营》课堂上，复刻任课教师形象的高保真数字人有问必答，于课堂中实时回答学生提问、批改作业、讲解案例，支持文本/语音输入、表情口型同步、低延迟对话，人机对话自然流畅，学生感到既新鲜又有趣。

教学角色重塑

完善人机协同生态

视觉赋能与数字人教师的融合应用，并非技术替代教师，而是重构课堂教学角色体系，形成“真人教师主导、数字教师赋能、学生主体参与”的协同育人格局，让课堂互动兼具专业性与温度。真人教师聚焦核心育人工作，重点开展教学设计、重难点突破、思维引导、情感教育与价值引领，可从繁琐的重复性教学工作中解放出来。数字人教师承担全流程辅助教学工作，课前依托可视化素材完成预习导学，梳理知识框架；课中配合真人教师开展知识讲解、随堂答疑、课堂秩序维护、学情提醒；课后通过可视化错题清单、知识复盘视频，为学生提供全天候答疑辅导，延伸课堂互动场景。人机协同分工模式实现了优势互补，真人教师专注于深度思维互动与人文情感交流，数字人教师负责标准化、常态化的基础互动教学，既弥补了教师精力不足、互动覆盖有限的短板，又规避了纯技术教学缺乏温度、缺少人文引导的缺陷，构建出高效、有序、温暖的课堂互动生态。

“全场域·全过程·全感官”式探究——

农村幼儿园“行走”课程教学创新

□常志红 刘丽丽

幼儿园教育作为学校教育和终身教育的奠基阶段，应当自觉追求高质量发展。本文立足农村幼儿园实际，以完整儿童理念为核心导向，聚焦“行走”课程的创生与落地，积极探索“三全式”探究路径，通过全场域浸润、全过程参与、全感官体验三大维度，有效助推课程的创生与实践，助力实现农村幼儿园课程的高质量发展。

全场域浸润：

打破空间边界，融通教育环境

全场域是指以幼儿为中心，打破幼儿园围墙的界限，将农村一切自然、社会、文化资源都视为可激发幼儿学习与发展的“活”场域，并通过“行走”的方式，让幼儿在与这些场域的互动中获得整体性、联动性的成长经验。

农村幼儿园周边特有的自然资源、文化资源是幼儿开展实践探索的有力支撑。在课程实施过程中，幼儿园深度挖掘、整合在地资源，经过“四走四筛、四探四研”，审议通过了园内外40余种具有教育价值的在地资源，涵盖自然探索、社会实践、民俗体验、户外探险、艺术创作五个维度。将这些资源转化为动态的教育场域，带领孩子们走出活动室，走进农田、果园、集市等，让学习在真实、自然的环境中自然发生，促进幼儿全面发展，实现从“标准教材”到“在地化资源”的转变，使课程更具生活气息和地

域特色。

避免单一园内活动，拓展全域实践场域，形成“园外实践+园内延伸”的联动场域。一是区域活动联动，如“走进小刀水果店”探索后，幼儿在班级开展“模拟水果店”区域游戏，带着“如何给水果定价”的问题再次前往水果店验证；二是游戏与生活渗透，如将户外探险学到的“地形观察”经验转化为“跑酷式”游戏早操设计；三是家园共育延伸，如“探秘艾草”后，鼓励家长带幼儿在家制作“艾草香包”，并分享过程与成果。这些联动场域实现了“从实践中来，到生活中去”的课程循环。

全过程参与：

强调主体地位，贯穿课程始终

全过程参与强调儿童在课程创生与实施中的主体地位，幼儿不再是被动的接受者，而是积极的参与者和探索者。以幼儿兴趣和成长需求为核心，运用“六步走”策略筛选在地资源：一走，调查幼儿园周边2公里内的自然与人文资源，初步了解本地资源；二筛，依据《3—6岁儿童学习与发展指南》审议并筛选可用资源；三寻，教师实地体验，从专业角度挖掘资源特点与价值；四探，带领幼儿走进资源，观察其兴趣与行为，确定活动主题；五研，分析幼儿问题与兴趣点，编制课程情景脉络图；六践，组织幼儿在真实场景中探索，积累经验，增长见识。

全过程参与要以“儿童视角”为核心，

从幼儿生活与自然互动中捕捉课程主题。通过行走中的即时发现和生活中的自发讨论两种路径生成话题，如幼儿提出“黄豆为什么藏在豆荚里”“槐花的香味是什么”等问题。教师记录、筛选幼儿的问题、对话和行为焦点，确定兼具探究价值与地域特色的核心话题，整合各领域活动，梳理主题目标脉络，预设实施网络图。

以问题为导向，采用“寻—探—链”三步策略推动幼儿探究。“寻问题”是让幼儿在真实情境中自主发现，如走进果园时提出“果树种类”“小圆球是什么”等问题；“探答案”是幼儿通过小组合作等形式，在“行走—验证”中解决问题，如设计“贴标签计数法”解决果树数量问题；“链经验”是将经验与游戏、交流结合，帮助幼儿重构探究思维。教师记录幼儿的发展点和矛盾点，活动后通过思维共创引导幼儿多元表达。

以多元表征内化经验生长。幼儿通过绘画、讲述、建构等多种形式表征自己的所见所闻和所思所感，以多元表征为手段呈现学习轨迹。教师则基于幼儿表征进行解读和分析，梳理表征内容中的共性兴趣点，将其转化为下一阶段课程主题，实现经验的内化与课程的动态生成。

全感官体验：

激活多元感知，促进深度学习

全感官体验的核心是调动多种感官通道，运用“小脚印”具身化学习模式，通过

数据精准赋能

落实个性化因材施教

传统课堂互动多依靠教师主观经验开展，缺少学情数据作为参考依据，无法精准捕捉学生知识薄弱点、学习特点与课堂参与状态，教学互动随意性较强。借助视觉感知分析手段，数字人教师能够动态抓取课堂各类学习数据，完成学情研判、针对性交流与个性化教学引导，推动课堂互动模式精细化发展。在实际课堂场景中，视觉感知模块可持续采集学生课堂专注程度、答题情况、高频易错知识点等信息，经由智能研判梳理班级共性问题与个人学习短板。面对普遍性知识难点，结合直观案例进行集中讲解与解惑；针对学生个性化问题，智能匹配对应学习资源，开展一对一互动辅导。同时，数字人可生成可视化学情总结，清晰展现班级整体学习效果与学生个人发展轨迹，辅助一线教师调整教学方案、把控课堂节奏、推行分层教学。例如，华中师范大学第一附属中学与华中科技大学联合发布“数字人项目”，AI数字人“华小一”不仅支持实时语音对话、个性化答疑，还可通过情绪识别为学生提供心理辅导，并动态生成定制化学习方案，构建人机协同的新型智慧课堂互动体系。

【作者单位：山东石油化工学院。本文为中国成人教育协会2025年高校继续教育典型案例《计算机视觉赋能数字人教师的项目式教学交互设计研究》深化研究性成果】

对小学语文教学而言，单元整体教学的本质，就是用整体思维重构课堂，让语文学习更有结构、更有层次、更有实效。单元整体教学并非课文的简单叠加，而是以单元人文主题和语文要素为双线，对阅读、口语交际、习作、综合性学习等内容进行整体重构，实现“教—学—评”一体化闭环的教学模式。小学语文单元整体教学这一模式更注重学习的系统性、实践性和关联性，能够有效提升学生语文综合运用能力。但在教学实践中，不少教师对单元整体教学理解片面，要么将多篇课文简单拼接，要么重形式轻实效，目标、内容、评价缺乏内在逻辑，导致教学改革流于表面。

当前小学语文单元整体教学的常见实践困境

目标设计零散，素养导向薄弱。不少教师设计教学目标时，仍停留在生字词、课文理解、段落分析等浅层知识层面，未能紧扣单元语文要素提炼核心目标，课时目标与单元总目标脱节。部分目标空泛笼统，缺乏层次性和可操作性，看似全面，实则无法落地，核心素养被虚化、弱化。

内容整合生硬，缺乏内在逻辑。部分教师将单元整体教学等同于“多课串讲”，只是按教材顺序依次授课，没有梳理文本之间的共性与关联，阅读、习作、口语交际各模块相互分离。这种“整体名义下的碎片化教学”，无法帮助学生建立知识关联，也难以实现由读到写的迁移运用。

教学方式传统，学生主体性缺失。课堂仍以教师讲解为主，即便开展整体教学，也多是被动接受式学习，缺少真实情境、探究任务和合作活动。学生缺乏语言实践机会，学习兴趣不高，自主探究、合作表达的能力得不到有效锻炼，课堂活力不足。

评价方式单一，反馈导向不足。教学评价仍以课后练习、单元测试为主，重结果、轻过程，重知识、轻能力。评价主体只有教师，缺少学生自评、互评，评价内容无法全面反映学生的学习过程、思维发展和素养提升，难以发挥诊断、激励和改进教学的作用。

小学语文单元整体教学的优化实施策略

优化实施策略

锚定语文要素，整体统整教学目标。目标统整是单元整体教学的前提。教师要先通读整个单元，明确“人文主题”和“语文要素”两条主线，将单元总目标分解为课时目标，形成“单元目标—板块目标—课时目标”的梯度体系，确保每一课教学都服务于单元核心能力的形成。以三年级“留心观察”单元为例，单元语文要素是“体会作者怎样留心观察周围事物，学习用多种感官观察并记录表达”。教师可将总目标拆解为：阅读学习观察方法，实际中练习观察表达，习作中运用观察方法，层层递进、前后贯通，避免目标虚化，让教学始终有明确方向。

紧扣主题关联，深度整合教学内容。内容整合要突出“关联性”和“实践性”，实现阅读、表达、实践一体化设计。首先，整合课内文本，开展群文比较阅读，提炼共性方法；其次，整合读写资源，把阅读中学到的方法直接迁移到口语交际和习作中，实现以读促写；最后，适度链接生活与课外资源，让语文学习贴近学生真实生活。如四年级神话单元，可将课内神话文本整合为 人物形象、精神品质、叙事特点三条探究线索，联动“讲神话故事”口语交际和“创编神话片段”习作任务，形成“读神话—品精神—讲故事—写神话”的完整学习链，让学生在连贯学习中提升综合能力。

依托任务驱动，创新课堂实施路径。单元整体教学要真正激活学生主体性，必须用情境化、阶梯式的学习任务替代被动听讲。教师可结合单元主题创设真实学习情境，设计由浅入深的任务群，引导学生在自主、合作、探究中完成学习。任务设计要贴合小学生年龄特点，兼顾基础性与拓展性，兼顾全体学生与个体差异。例如在民间故事单元中，设置“民间故事传承人”主题任务：基础任务为梳理故事脉络、积累重点语句；提升任务为讲述故事、还原人物情感；拓展任务为改编故事片段、小组表演展示。学生在完成任务的过程中，既深化了文本理解，又锻炼了表达、合作与创新能力，课堂由“教知识”转向“有能力”。

坚持以评促学，构建多元评价体系。落实“教—学—评”一体化，必须构建过程性与终结性结合、教师评价与学生自评互评结合的多元评价机制。评价内容聚焦语文要素落实和核心素养发展，关注课堂参与、合作表现、作业质量、习作进步和实践成果；评价方式嵌入学习全过程，及时反馈、针对性指导，帮助学生明确改进方向，也为教师调整教学提供依据。习作教学中可采用“自评找亮点—互评提建议—师评促提升”的模式，减轻教师批改压力，又培养学生反思能力；单元结束后，结合课堂表现、习作成果、实践任务进行综合评价，真正实现以评促学、以评提质。

教学实践案例与

实效验证

以小学三年级“留心观察”单元为实践载体，按照“目标统整—内容融合—任务驱动—多元评价”路径开展教学实践。实践中，围绕“观察方法+表达运用”核心，整合课文、习作、口语交际内容，设计“校园观察发现”真实情境，布置观察记录、口头分享、片段仿写、观察日记四项递进任务，全程融入过程性评价。

新课标背景下，小学语文教学改革，既要仰望新课标理念，也要立足课堂实际。单元整体教学的优化，需要教师不断提升教材解读能力与教学设计能力，在实践中反思、在反思中改进，真正构建起以学生为主体、以素养为核心、以实效为目标的语文课堂，为学生终身语文学习打下坚实基础。

（作者单位：山东省昌邑市饮马镇饮马学校）

（作者单位：东营市广饶县李鹊镇中心幼儿园）